

MUSEUM FRIEDER BURDA BADEN-BADEN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

YOSHITOMO NARA

DU 23 NOVEMBRE 2024 AU 27 AVRIL 2025

Yoshitomo Nara, Sleepless Night (Sitting) [détail], 1997, Courtesy of Rubell Museum, Miami & Washington, D.C.
© Yoshitomo Nara, avec l'aimable autorisation de la Fondation Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara (né en 1959) est l'un des artistes les plus connus de sa génération. Le Japonais a acquis une notoriété internationale grâce à ses « Angry Girls » : ses portraits, généralement de grand format et au regard pénétrant, sont depuis longtemps considérés comme des icônes de la peinture contemporaine. Avec l'exposition *Yoshitomo Nara*, le Museum Frieder Burda présente, à travers des peintures, des dessins, des sculptures et des installations couvrant quatre décennies, la première grande rétrospective de cet artiste exceptionnel en Allemagne.

MUSEUM FRIEDER BURDA

BADEN-BADEN

Les œuvres de Yoshitomo Nara sont liées à son histoire personnelle : elles racontent ses années d'enfance solitaire au Japon, l'isolement qu'il a connu pendant ses études en Allemagne, sa rébellion politique, son amour pour le punk underground, le folk et le rock, pour la littérature, le cinéma et la nature, ainsi que l'histoire de l'art japonais et européen. Les visiteurs sont invités à découvrir et à décrypter les œuvres d'art passionnantes de Nara au cours des quarante dernières années : tant les « Angry Girls » rebelles, qui fixent le spectateur et l'affrontent, que ses personnages à l'allure méditative, qui semblent vulnérables et éthérés, donnent tous un aperçu du monde imaginaire de l'artiste.

L'exposition a été réalisée en étroite collaboration avec l'artiste lui-même et est le fruit d'une coopération entre le musée Guggenheim de Bilbao, le Museum Frieder Burda de Baden-Baden, et la Hayward Gallery de Londres.

Yoshitomo Nara voue un intérêt profond à l'humanité : son œuvre explore et intègre les sujets de la patrie, de la communauté, de la nature et de leur appartenance. Même si ses portraits puissants dotés de grands yeux rappellent les « mangas », bandes dessinées japonaises cultes, les personnages, animaux et créatures hybrides de Nara sont avant tout le reflet de ses propres souvenirs et mondes émotionnels. Ainsi, dans ces représentations, l'artiste a traité également de ses expériences d'enfance, souvent marquées par la solitude et l'isolement du fait de ses parents très pris par le travail. Nara passait beaucoup de temps seul et commençait déjà à dessiner. Son amour de la littérature, sa connaissance de l'histoire de l'art japonais et européen ainsi que son analyse des autres cultures lui servent également de sources d'inspiration. Mais c'est surtout la musique qui joue un rôle prépondérant dans la vie de Yoshitomo Nara : ainsi, Nara est encore aujourd'hui profondément enraciné dans la musique qu'il écoutait déjà enfant sur une radio qu'il avait lui-même fabriquée. La chaîne préférée de Nara était le Far East Network (FEN), qui diffusait alors des programmes pour les forces américaines stationnées au Japon pendant la guerre du Vietnam : elle diffusait des chansons folkloriques d'auteurs-compositeurs-interprètes américains comme Bob Dylan, avec des messages hostiles à la guerre, des sons mélancoliques du blues et de la musique populaire d'Angleterre et d'Irlande. Sans comprendre les textes en langue étrangère, Nara s'est imprégné des sons sur un plan sensoriel. Combiné à ce qu'il devinait des images de la pochette de l'album, il a compris la musique à sa manière et l'a traduite en dessin.

« Le Japon de l'après-guerre était placé sous le signe de la croissance économique. Mes parents travaillaient et mes frères sont nettement plus âgés que moi. C'est pourquoi j'étais tout le temps seul à la maison. Je ne voyais pas beaucoup mes parents et mes frères. Que je me sois rebellé ou non n'avait aucune importance ; personne ne l'aurait remarqué. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais en réalité. J'aimais la musique et les filles. Je me sentais totalement libre - mais aussi abandonné. »
[Yoshitomo Nara]

Menaçantes, défiantes, en colère, mélancoliques et incertaines : avec les « Angry Girls », grâce auxquelles l'artiste a acquis une renommée internationale, Nara s'oppose au style kawaii si populaire au Japon. « Kawaii » (mot japonais signifiant « mignon ») désigne un concept esthétique qui mise sur des motifs doux, innocents et enfantins. Nara oppose à ce principe des protagonistes rebelles et insoumis.

MUSEUM FRIEDER BURDA

BADEN-BADEN

Elles sont emblématiques de l'attitude pacifiste, socialement critique et ouverte sur le monde de l'artiste, qui est également marquée par son étude intensive du rôle historique du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

La conscience politique de Nara, ses préoccupations humanitaires et son attitude anti-guerre trouvent également leur origine dans la contre-culture et la musique folk et blues des années 1950 et 1960, qui ont fourni le son du mouvement pour les droits civiques et le mouvement pour la paix. Nara n'a pas fait son service militaire, mais s'est rendu en Afghanistan en 2002 pour documenter d'un œil critique les événements de la guerre dans ce pays par des dessins et des photographies. Depuis le tsunami de 2011, provoqué par un énorme tremblement de terre au large de la côte est du Japon, et l'accident qui s'en est suivi à la centrale nucléaire de Fukushima, la position politique de Nara s'exprime de plus en plus ouvertement dans ses œuvres : il soutient activement les initiatives mondiales qui lui tiennent à cœur, notamment le mouvement antinucléaire et les campagnes de sensibilisation aux problèmes écologiques. Le langage visuel facile de Nara, avec sa rhétorique politique efficace et explicites, est également utilisé par les manifestants qui ornent leurs banderoles de ses images et de ses messages sans équivoque.

« Quelque part dans le monde, une bombe est en train d'exploser, même en ce moment. Or, c'est précisément à ce moment-là que doit naître une nouvelle vie dans le monde. ARRÊTEZ LES BOMBES ! C'est ce que je ressens au plus profond de mon cœur » [Yoshitomo Nara]

Yoshitomo Nara est né en 1959 dans la banlieue de Hirosaki, dans le nord reculé du Japon. Après avoir obtenu un master en peinture à l'Université des Arts d'Aichi, il s'est rendu en Europe dès 1980 pour étudier les œuvres de l'art moderne européen et les peintures du début du Moyen Âge et de la Renaissance. La rencontre avec les originaux a été déterminante pour Nara et a influencé durablement son œuvre ultérieure. Ainsi, ses tableaux-assiettes ronds rappellent les tableaux ronds travaillés (tondi) de la Renaissance avec leurs arrière-plans simplifiés qui attirent le regard du spectateur de manière ciblée sur les personnages au centre du tableau. Pour obtenir un aspect similaire, en s'inspirant des fresques de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, Nara a travaillé avec des couleurs pastel et les a recouvertes d'une fine couche de peinture blanche.

« J'essaie toujours de trouver un sens à la vie » [Yoshitomo Nara]

En 1988, Nara s'inscrit à la prestigieuse Kunstakademie Düsseldorf. Les années qui suivent se révèlent importantes pour son développement artistique. En raison de son manque de connaissances en allemand, il mène une vie solitaire - comme dans son enfance - mais cela l'encourage davantage à utiliser l'art comme moyen de communication.

À l'Académie des Beaux-Arts, Nara étudie dans la classe de l'artiste allemand A. R. Penck, l'un des principaux représentants du néo-expressionnisme, qui lui donne l'impulsion pionnière de combiner ses méthodes de travail en peinture et en dessin. C'est ainsi que naît le langage visuel unique et original de Nara, aujourd'hui reconnaissable entre tous. Pendant cette période, Nara développe également ses représentations caractéristiques d'enfants qui, avec leurs grosses têtes marquantes et leurs yeux écartés, créent un lien émotionnel direct avec le spectateur. Ils semblent mignons au premier abord, mais leurs mimiques exagérées et leurs comportements énigmatiques leur confèrent un caractère de confrontation.

MUSEUM FRIEDER BURDA

BADEN-BADEN

En 1994, Nara s'installe à Cologne. Ses œuvres sont présentées dans des expositions individuelles et dans de nombreuses expositions de groupe dans toute l'Europe. En 1995, il expose pour la première fois aux États-Unis. En 2000, il retourne au Japon, où il est toujours actif sur le plan artistique. Avec l'exposition *Yoshitomo Nara* au Museum Frieder Burda, l'artiste revient aujourd'hui dans le pays qui a été précurseur dans son développement artistique.

Catalogue de l'exposition

Le catalogue richement illustré (224 pages) contient des textes de Lucía Agirre, Shigemi Takahashi et Mika Yoshitake et est paru en allemand chez Hatje Cantz. Prix spécial au musée : 39 euros.

Responsables du projet

Organisation principale: Musée Guggenheim Bilbao (durée : du 28 juin au 3 novembre 2024)

Commissaire à Bilbao : Lucía Agirre

Commissaire à Baden-Baden : Daniel Zamani

Direction de projet à Baden-Baden : Christiane Righetti

Prêt de matériel

Parmi les nombreux prêteurs internationaux figurent notamment la Jumex Collection de Mexico City, le Leeum Museum of Art de Séoul, le National Museum of Art d'Osaka et le National Museum of Modern Art de Tokyo. Parmi les œuvres phares de l'exposition figurent également de nombreux chefs-d'œuvre issus de collections privées internationales, qui sont d'ordinaire inaccessibles au public.

Notre partenaire média

arte

Contact presse

Daniela Sistermanns

+49 (0)7221 39898-33, sistermanns@museum-frieder-burda.de

Kathrin Luz

+49 (0)171 3102472, presse@museum-frieder-burda.de

Heures d'ouverture

Mardi à dimanche, 10h-18h

Ouvert tous les jours fériés, fermé les 24 et 31 décembre.